РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ

О.М. Отич, доктор педагогічних наук, професор (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України)

СУТНІСТЬ ТА СКЛАДОВІ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ

У статті розглядаються сутність, складові та рівні художньоестетичної культури особистості. Обґрунтовано критерії її діагностики, проаналізовано психологічні механізми її формування в учнівської і студентської молоді.

Утвердження нових підходів до організації художньо-естетичного виховання підростаючого покоління громадян України й нормативне закріплення їх у Концепції художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах [1] зумовлюють необхідність переосмислення сутності та змісту художньо-естетичної культури особистості як найважливішого результату художньо-виховної діяльності вітчизняних навчальних закладів усіх типів і рівнів акредитації.

Різні аспекти цієї проблеми знайшли відображення у працях філософів (І. Зязюн, О. Кривцун, В. Кудін, Л. Левчук, М. Мамардашвілі та ін.), соціологів (П. Гаврилюк, О. Семашко та ін.), культурологів (М. Бахтін, В. Біблер, М. Каган, Е. Соколов та ін.), психологів (Д. Абрамян, Є. Басін, Л. Виготський, О. Гройсман, О. Костюк, Б. Мейлах, Б. Теплов, Г. Ципін, П. Якобсон) та педагогів (Є. Бондаревська, І. Зимняя, С. Курганов, С. Мельничук, О. Рудницька, Г. Шевченко, О. Шевченко, О. Щолокова, І. Юліанова та ін.). Цими дослідниками обґрунтовано ідеї щодо взаємозалежності естетичного й

45

художнього начал у художньо-естетичному розвитку та формуванні художньо-естетичної культури особистості, а також визначено провідні принципи й завдання художньо-естетичного виховання з позицій культурологічного підходу в освіті.

Вагоме значення для дослідження змісту художньо-естетичної культури мають ідеї Г. Ващенка, В. Іванова, Д. Лихачова, С. Русової, В. Сухомлинського, В. та С. Шацьких щодо провідного значення мистецтва й художньо-естетичної діяльності у формуванні художньо-естетичної культури особистості та гармонійному розвитку її художньо-естетичних якостей, здібностей і творчого потенціалу. Попри значну увагу вчених до проблеми формування художньоестетичної культури особистості і наявність великої кількості підходів до визначення її сутності, до цього часу недостатньо уваги приділяється дослідженню залежності її змісту від співвідношення художньої та естетичної складових у її структурі. З огляду на це, метою нашої статті є уточнення змісту поняття „художньо-естетична культура” та обґрунтування рівнів її сформованості в особистості на основі визначення співвідношення між її художньою та естетичною складовими.

З’ясування сутності та змісту художньо-естетичної культури особистості вимагає розгляду її у контексті загальнонаукового аналізу культури. З цих позицій, дослідники визначають її як соціальнопрогресивну творчу діяльність людства в усіх сферах буття й свідомості, що є діалектичною єдністю процесів опредмечування (створення цінностей, норм, знаків, систем тощо) та розпредмечування – освоєння культурної спадщини, спрямованого на перетворення дійсності й багатства людської історії на внутрішнє багатство особистості, на різнобічне виявлення й розвиток сутнісних сил людини [2, с. 12].

Залежно від того, з позицій якого методологічного підходу розглядається культура, вона має різні тлумачення. Зокрема, з позицій філософсько-антропологічного підходу (Е. Тейлор) культура визначається як сукупність знань, мистецтва, моралі, права, звичаїв та інших особливостей, притаманних людині як члену суспільства.

Представники філософсько-історичного підходу (Й. Гердер, М. Мамардашвілі) розглядають поняття „культура” як синонім інтелектуального, морального, естетичного, розумового вдосконалення людини в ході її інкультурації, що розуміється як друге її народження й піднесення до рівня людяності у культуротворчому просторі. Цей процес, на думку М. Мамардашвілі, може здійснюватися як в напрямі вдоско

46

налення людини, так і в напрямі її деградації, оскільки маси, не залучені до культури, є „небезпечними самі для себе”.

З позицій соціологічного підходу (Р. Лінтон, Е. Маркарян), культура тлумачиться як чинник організації життя суспільства засобом вірувань, духовних і матеріальних цінностей, норм поведінки, звичаїв, мови тощо.

У контексті концепції діалогу культур В. Біблера культура розглядається як “особливий соціум, в якому і формами якого індивіди цієї епохи і різних епох можуть спілкуватися між собою як особистості” [3, с. 440]. Вона існує як форма вільного вибору особистістю змісту свого життя і прийняття відповідальності за цей вибір, свої вчинки, свою долю.

Доведена вченими й філософами (С. Гессеном, І. Зязюном, О. Леонтьєвим, О. Рудницькою, Г. Філіпчуком та ін.) здатність культури детермінувати процеси формування і розвитку особистості в ході активної й цілеспрямованої передачі новим поколінням досягнень людського досвіду [4, с. 146] зумовила їхній висновок щодо необхідності посилення зв’язку між культурою та освітою, розгляду освіти як „культурного процесу, завдяки якому здійснюється реалізація важливих соціокультурних функцій: способів входження людини у світ культури; соціалізація людини; трансляція культурно сформованих зразків людської діяльності і культурних цінностей” [5, с. 40]. Обґрунтування культуротворчого потенціалу освіти та здійснення педагогічної інтерпретації культури є першочерговими завданнями їх взаємодії, адже, як справедливо зауважив С. Гессен, „про освіту в справжньому розумінні слова можна говорити лише там, де є культура” [6].

Аналіз науково-педагогічної літератури дозволяє зробити висновок, що у педагогіці поняття „культура” використовується переважно як основний фактор-джерело, звідки черпається зміст освіти та як соціальний регулятив, що відображає ціннісні продукти духовної й матеріальної діяльності людини, її властивості і якості як носія й творця культури.

Складовою загальної культури особистості є художньо-естетична культура. Це – складне особистісне утворення, інтегрована особистісна якість, що поєднує художні та естетичні якості, стійкі ознаки і риси художньо-естетичної свідомості та діяльності людини й характеризує ступінь її інкультурації, тобто входження у художньо-естетичну культуру суспільства й здатність виступати носієм, транслятором і творцем цієї культури. Це відображено у діалектичному зв’язку людини в куль

47

турі й культури в людині. Художньо-естетична культура особистості органічно поєднує в собі її естетичну і художню культури. Розглядаючи їх взаємозв’язок і взаємозалежність з позицій особистісно-діяльнісного підходу, звернемо увагу на їх взаємозумовленість, яка виявляється у тому, що естетичні якості особистості формуються і реалізуються у процесі художньої (а точніше – мистецької) діяльності, а міра досконалості цієї діяльності, у свою чергу, свідчить про рівень сформованості естетичних якостей виконавця. Оскільки художньо-естетична культура особистості виявляється у процесі здійснення нею ціннісних виборів у галузі мистецтва, надання переваг тому чи іншому художньому твору у процесі сприйняття мистецтва й власної художньої діяльності, то **основними компонентами її структури,** на нашу думку, є:

емоційно-ціннісний (художньо-естетична свідомість та художньо-естетична аксіосфера особистості);

емоційнопочуттєвий (естетичні почуття, емоційна чутливість, емпатія та здатність до милування красою);

емоційно-пізнавальний (художньоестетичний досвід, художньо-естетичний тезаурус);

діяльнісний (краса та артистизм дії, естетика праці, естетика середовища).

У зв’язку з цим **критеріями** педагогічної діагностики рівнів сформованості художньо-естетичної культури особистості можна, на нашу думку, вважати: ціннісні орієнтації, художньо-естетичне сприймання, художньо-естетичний досвід, естетичне ставлення, художньоестетичну активність та художню творчість. Ці складові утворюють своєрідний континуум властивостей і якостей особистості, за допомогою яких вона включається у соціокультурне та професійне середовище і набуває здатності сприймати й перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності [7; 8]. Залежно від якісного співвідношення й гармонійності цих компонентів у структурі художньоестетичної культури особистості визначаються відповідні рівні її сформованості. Так, якщо в людини на достатньо високому рівні розвинені й естетичні, й художні якості, які, поєднуючись, взаємодоповнюють і взаємопідсилюють одна одну, то можна говорити про високий (або, мистецький) рівень її художньо-естетичної культури. Цей рівень характеризується високим художньо-естетичним рівнем виконання та результатів художньо-естетичної діяльності, почуттям естетичного задоволення людини від процесу її здійснення, що, у свою чергу, зумовлює в неї прагнення привнести оригінальне, естетичне начало у свою діяль

48

ність, здійснювати її за законами краси. Якщо художні якості розвинені в людини на високому рівні, а естетичні на низькому – то рівень її художньо-естетичної культури не можна вважати достатнім, оскільки результати її художньо-естетичної діяльності виявляються псевдохудожніми, антиестетичними, навіть при добротній якості й високому рівні художньої виконавської техніки. Такі твори, по суті, є кітчем. Тому і рівень художньо-естетичної культури їх виконавця можна назвати кітчевим. Він характеризується відходом від естетичних норм і цінностей, порушенням міри й гармонії у співвідношенні елементів створеного виконавцем художнього твору, без чого неможливо досягти його істинної краси, що є безпомилковим індикатором його естетичності.

Якщо ж, навпаки, естетичні якості розвинені в людини на високому рівні, а художні – на недостатньому, то вона не зможе зреалізувати у своїй художньо-естетичній діяльності власного авторського творчого задуму, оскільки їй не вистачить для цього художнього потенціалу: теоретичного і практичного художнього досвіду, художніх умінь і навичок тощо. Тому рівень художньо-естетичної культури такої людини можна назвати дилетантським. Він характеризується художньою недосконалістю й низькою якістю та художньою цінністю художньоестетичної діяльності.

Таким чином, **сутнісними ознаками художньо-естетичної культури** особистості, на нашу думку, можна вважати такі:

1) вона формується засобами мистецтва, на засадах діалогу культур (між художньо-естетичною, загальною та професійною культурами; між особистісною культурою людини і мистецьким твором як явищем художньої культури; між нею та автором чи героями твору; у процесі внутрішнього діалогу особистості із самою собою тощо);

2) залежить від індивідуального художньо-естетичного досвіду та художньо-естетичної активності особистості, а також від рівня художньо-естетичної культури та художньо-естетичної спрямованості референтної особи, яка має вплив на цю особистість;

3) зумовлює її власну емоційно-оцінну діяльність та рефлексію під час сприйняття творів мистецтва, у ході якої реципієнт, з одного боку, ідентифікує себе з героями та автором твору, емпатійно переживає їхні стани, а з іншого – здійснює їх оцінку та оцінює себе самого крізь призму ідейного змісту цього твору та авторську оцінку його героїв;

4) детермінує розвиток усіх сфер особистості й гармонізує її.

Ця здатність знайшла відображення в античних ідеях калокагатії й всебіч

49

но та гармонійно розвиненої особистості, яка поєднує в собі духовне багатство, моральну чистоту й фізичну досконалість.

Процес формування в учнів і студентів художньо-естетичної культури набуває ефективності за умови, що його суб’єктом є не лише педагог, вживаючи різноманітних педагогічних заходів художньоестетичного змісту, а й сам вихованець. Адже, як доведено представниками теорії діалогу культур та дослідниками у галузі мистецької освіти (В. Орлов, О. Рудницька та ін.), художньо-естетична культура найбільш ефективно формується в процесі творчої діалогічної взаємодії викладача з вихованцями у художньо-естетичній діяльності, що за своєю сутністю є складною системою, яка складається з трьох підсистем: „педагог – мистецький твір – вихованець” [9]. Перша з них відображає організований педагогічний вплив викладача на учня, третя – його самостійну діяльність щодо розвитку художньо-естетичних якостей своєї особистості, а друга – мистецтво – виступає засобом і медіатором у цій взаємодії. При цьому психолого-педагогічні механізми формування художньо-естетичної культури особистості можна представити, за Л. Столовичем, у вигляді послідовного ланцюжка мистецьких актів: діалог митця зі світом – діалог автора із самим собою (автокомунікація) – діалог художнього твору із реципієнтом – діалог реципієнтів один з одним [10, с. 337]. Останньою ланкою у цьому ланцюжку, на нашу думку, має бути внутрішній діалог реципієнта із самим собою, в ході якого він оцінює, узагальнює й вербалізує своє враження від твору, виробляє власне ставлення до нього, його героїв та автора. Це дає можливість чітко уявити специфіку процесу становлення особистісних сенсів, що відбувається не лише раціональним шляхом, але й за активної участі суб’єктивних відчуттів і переживань. У процесі діалогічного (а точніше – полілогічного) художнього спілкування, що охоплює різні рівні емоційно-раціонального пошуку смислу, усвідомлення власних особливостей індивідуального ставлення до твору та його інтерпретації, бачення себе у світлі концептуальних авторських ідей зникають, на думку О. Рудницької, межі між образним змістом твору і внутрішнім Я особистості, виникають нові орієнтири у вирішенні нею життєвих проблем, що вчений вважає винятково важливими умовами досягнення ефективності розвитку художньо-естетичної культури особистості [11, с. 60]. Специфічною особливістю цього процесу є його цілісність та залежність його кінцевих результатів від умов, у яких він відбувається. З позицій культурологічного підходу, забезпечення таких умов вимагає:

50

1) розуміння значення мистецтва як культурної цінності й дієвого засобу художньо-естетичного виховання особистості;

2) створення впливового художньо-естетичного середовища у навчальному закладі;

3) залучення вихованців до різних форм художньо-естетичної діяльності у навчальному закладі та поза ним;

4) спонукання їх до критичного осмислення своїх ціннісних орієнтацій та ставлень до художньо-естетичних явищ тощо.

Реалізація цих умов сприятиме інтеріоризації особистістю художньо-естетичних цінностей та індивідуальному виявленню їх у її художньо-естетичній культурі.

При цьому провідними **принципами** розвитку цієї культури мають стати принципи гуманізації, гуманітаризації, забезпечення культуровідповідності та художньо-естетичної спрямованості освіти; інтеграції мистецьких і професійних знань; систематичності, послідовності, педагогічної доцільності, ненав’язливості й діалогічності спілкування особистості з мистецтвом; добровільності залучення її до художньо-естетичної діяльності; стимулювання її власної художньо-естетичної активності і самостійності; врахування рівня розвитку її художньо-естетичної культури; опосередкованості й віддаленості у часі результатів художньо-естетичного виховного впливу тощо.

Основними **завданнями** педагогів усіх навчальних закладів щодо розвитку в учнівської і студентської молоді художньо-естетичної культури мають бути визначені: формування в них системи художньоестетичних цінностей і розвиток художньо-естетичних потреб, забезпечення цілісності їхньої картини світу; гармонізація їхньої особистості; наповнення гуманістичним і культурологічним змістом їх професійних знань; формування в них професійно значущих естетичних якостей і художніх здібностей; зростання рівня їхньої загальної і професійної культури; вироблення не споживацького, а активного творчого й естетичного ставлення до оточуючої дійсності, прагнення до творення прекрасного у своїй діяльності, виконання її на високому естетичному рівні.

Оскільки у невеликій за обсягом статті неможливо вичерпно повно проаналізувати усі аспекти художньо-естетичної культури особистості, то наші подальші наукові пошуки будуть спрямовані на виявлення позитивних і негативних чинників, що впливають на процес її формування в особистості, розробку та експериментальну апробацію естетично орієнтованої інноваційної технології професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників з професії „Виробник художніх виробів з

51

кераміки” та виявлення психолого-педагогічних умов забезпечення ефективності впровадження цієї технології у навчально-виховний процес професійних, професійно-художніх та спеціалізованих загальноосвітніх навчальних закладів художньо-естетичного профілю.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ:

1. Концепція художньо-естетичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах /АПН України; МОН України. – К., 2004. // http://uazakon.com/document/fpart77/idx77597.htm 2. Зимняя И.А. и др. Общая культура человека в системе требований государственного стандарта. – М., 1999. 3. Библер В.С. На гранях логики культуры. Книга избранных очерков / М.С. Библер. – М., 1997. 4. Філіпчук Г. Громадянське суспільство: освіта, етнокультурна, етнополітика: [монографія] / Г. Філіпчук. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002. 5. Зязюн І.А. Культурна парадигма в практиці гуманітаризації і гуманізації сучасної освіти / І.А. Зязюн // Культура політики в Україні у контексті світових трансформаційних процесів: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 12-13 груд. 2000р.). – К., 2001. – С. 40-43. 6. Гессен С.И. Основы педагогики: Введение в прикладную философию / С.И. Гессен. – М.: Школа-пресс, 1995. 7. Зязюн І.А. Естетичний досвід особи. – К.: ВШ, 1976. – 174 с. 8. Зязюн І.А., Семашко О.М. Національна державна комплексна програма естетичного виховання // Рідна школа. – 1995. – № 12. – С. 29-52. 9. Орлов В.Ф. Професійне становлення вчителів мистецьких дисциплін: монографія / В.Ф. Орлов; за заг. ред. І.А. Зязюна. – К.: Наукова думка, 2003. – 276 с. 10.Столович Л.Н. Жизнь. Творчество. Человек: Функции художественной деятельности / Л.Н. Столович. – М., 1985. 11. Рудницька О. Педагогіка: загальна та мистецька: навч. посібник / О.П. Рудницька. – К., 2002. – 270 с.